

- ▶ 中央美术学院
- ▶ 清华大学美术学院
- ▶ 中国美术学院
- ▶ 江南大学

题典 设计色彩

Question Collections · Design Colour
汤磊 著

设计色彩、建筑色彩考试综合讲解。

全攻略教学解析系列丛书最新力作。

200余幅画面精心采编，历时五年编著。

以题典的形式呈现不同院校考试题型。

详题详解设计色彩、建筑色彩易错题点与答题技巧。

整合设计色彩、建筑色彩构图、色调、捷径、颜色运用。

观察 >

解析 >

创意 >

应试

全攻略教学解析

题典 · 设计色彩

Question Collections · Design Colour

设计色彩、建筑色彩考试综合讲解

汤磊 著

中央美术学院

清华大学美术学院

中国美术学院

江南大学

观察

解析

创意

应试

责任编辑：张 浩

书籍设计：汤 磊 张 浩

技术编辑：李国新

图书在版编目（CIP）数据

题典·设计色彩 / 汤磊著

—武汉：湖北美术出版社，2014.9

（全攻略教学解析）

ISBN 978-7-5394-7172-3

I. ①题…

II. ①汤…

III. ①色彩学—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第217070号

题典·设计色彩

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

电 话：(027)87679520 87679522 87679534

传 真：(027)87679523

邮政编码：430070

印 刷：武汉邮科印务有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：10

版 次：2014年11月第1版 2014年11月第1次印刷

定 价：65.00元

PREFACE

前言

小时候，爸妈不知从哪淘弄的粉笔头和黄报纸让我对绘画有了最初的体验。直到初中前，这都是我最大的爱好。那时候没什么课外活动，每到无聊时，我就自己找个角落涂涂画画，打发闲暇时光的同时也会时不时得到父母师长的夸奖。当时，绘画仅仅被人们看做是一种兴趣爱好，没想过它有什么用，也没想到它是一门学科，更不会想到自己日后跟它竟有如此深厚的关联。

高中时，我发现绘画竟可以帮助自己考取名牌大学，于是便发愤图强，虽称不上头悬梁、锥刺股，但也抱着杀出一条血路的斗志努力着。

如今，画笔已经成为了我生命中永远无法割舍的一部分，就像一个多年相伴的老友，离不开更忘不了。

记得我发现绘画的价值和意义时，就不再满足于浅层次的表达，同时也渐渐感受到艺术世界深邃的魅力。于是，进入专业院校学习成为了我最大的梦想。而想要进入清华美院，中央美院这样的高等学府，就需要学习类型众多的知识。也是在那时，我知道了设计考试与传统艺术考试的不同。

艺术设计考试的出现为我们这些当年想考入艺术最高学府的年轻人提供了更多的机会。从最早的中央工艺美术学院到中央美术学院的设计学院，再到后来全国各大院校的设计学院，设计考试也伴随着这些发展一起变化着。可以说设计考试一直随着时代的变化不断发展着，并且本身也包含着理想与现实的碰撞，并作用于艺术设计教育本身。

总结近些年的设计考试，历经摒除、保留、重构几个阶段，逐渐走向成熟，形成了几个具有代表性的科目。体现了设计学科具备的分析问题、归纳问题、解决问题的能力要求。即通过设计素描、设计色彩、建筑素描、建筑色彩、立体构成、平面创意、设计速写的考察基本可以选拔出各专业所需的预备人才。对于那些想要进入一流院校的考生来说，如何去理解和学习设计是至关重要的。我们根据多年的考前教学经验，按照设计教学解析方法加以系统整理精心编写了这本设计考试必读参考书，它是全攻略教学解析系列的一个总结篇，书中涵盖了大量解析示例与绘画范例。旨在为有理想和有追求的考生提供一些必要的参考，并搭建一个少走弯路的学习平台。

设计考试在顺应时代发展变得更加完善。在注重设计基本功的考察时，每年各科目的考试要求也发生着细微变化。色彩考察了光与色的理解程度，素描考察的是对画面构图及组织能力、空间构形及创意表达能力，速写考察了快速准确的抓形能力及控制画面整体效果的能力，平面创意注重考察设计思维方法，立体构成主要考察对空间的理解与表达。各个专业的高考评分点体现了对设计人才的能力要求。设计专业考试也在不断地突破常规中逐渐完善考察目标。

希望通过全攻略系列图书能够助那些在艺考路上和即将踏上艺考路上的孩子们一臂之力。顺利考入自己的理想大学。

第一部分

色彩认知 / 001

- 1.1 色彩概述 / 002
- 1.2 色彩的定义 / 004
 - 1.2.1 色彩的产生 / 004
 - 1.2.2 色彩的属性 / 004
 - 1.2.3 色环 / 006
 - 1.2.4 色彩的分 / 007
 - 1.2.5 色彩常见问题的解析 / 007
- 1.3 色彩画面解析 / 008

第二部分 知识点 解析 / 019

- 2.1 设计色彩概述 / 020
 - 2.1.1 设计色彩的概念 / 022
 - 2.1.2 设计色彩的考查目标 / 023
- 2.2 设计学院色彩考试分类 / 024
 - 2.2.1 自然风景类 / 024
 - 2.2.2 室外空间场景类 / 025
 - 2.2.3 室内空间场景类 / 026
 - 2.2.4 静物类 / 027
- 2.3 设计色彩的学习过程 / 028
 - 2.3.1 概念理解 / 028
 - 2.3.2 模仿练习：同一构图添色练习 / 029
 - 2.3.3 模拟备考 / 035
- 2.4 知识点解析 / 035
 - 2.4.1 设计色彩的题材范围概述 / 035
 - 2.4.2 设计色彩的审题与创意 / 035
 - 2.4.3 设计色彩的构图与视角 / 035
 - 2.4.4 设计色彩的色调 / 040
 - 2.4.5 设计色彩的固有色、光源色与环境色的关系 / 041
 - 2.4.6 设计色彩的颜色搭配 / 042
 - 2.4.7 设计色彩的细节刻画 / 043
 - 2.4.8 设计色彩的画面氛围营造 / 044
- 2.5 大师作品解析 / 045

第三部分 题目 点评 解析 / 053

- 3.1 限定空间类命题 / 054
 - 3.1.1 餐厅 / 054
 - 3.1.2 都市边缘 / 064
 - 3.1.3 都市印象 / 068
 - 3.1.4 街心公园 / 075
 - 3.1.5 热闹的古镇小巷 / 076
 - 3.1.6 学习空间 / 080
 - 3.1.7 记忆中的院子 / 090

3.2 限定物品类命题 / 097

3.2.1 玻璃罐 / 097

3.2.2 船 / 101

3.2.3 蜡烛 / 102

3.2.4 路 / 108

3.2.5 桥 / 115

3.2.6 水果 / 120

3.2.7 我的书桌 / 123

3.2.8 饮料 / 124

3.3 非具象词组类命题 / 130

3.3.1 身边小物 / 130

3.3.2 生日礼物 / 131

3.3.3 市集 / 136

3.3.4 心中最美的建筑 / 141

第四部分 各重点高校设计色彩近年试题解析 / 146

4.1 中央美术学院 / 147

4.2 清华大学美术学院 / 148

4.3 江南大学 / 149

第五部分 应试注意事项 / 150

5.1 考前心理准备 / 151

5.2 画具准备 / 151

5.3 考试时间的把握 / 151

5.4 考场环境的适应 / 152

5.5 考试的心态准备 / 152

5.6 考后的文化复习 / 152

第六部分 模拟习题 / 153

1.2 色彩的定义

1.1 色彩概述

1.3 色彩画面解析

第一部分 色彩认知

认知设计色彩的基础内容与特点
了解设计色彩画面构成方式
掌握设计色彩画面表现技巧

1.1

色彩概述

我们生活的世界是色彩斑斓，缤纷耀眼的，有了阳光，有了色彩的存在，我们才能感受到那么多的情感，有那么多的体验。自然界拥有自己的色彩，你，我，他，我们每一个人也拥有自己的色彩。我们的着装、饰物、购买的物品、居住的环境都充分反映了自身的特点、性格、爱好和品位。我们也反过来用色彩去描绘世界，抒发情感。（图1-1-1~图1-1-9）

图 1-1-1

图 1-1-2

图 1-1-3

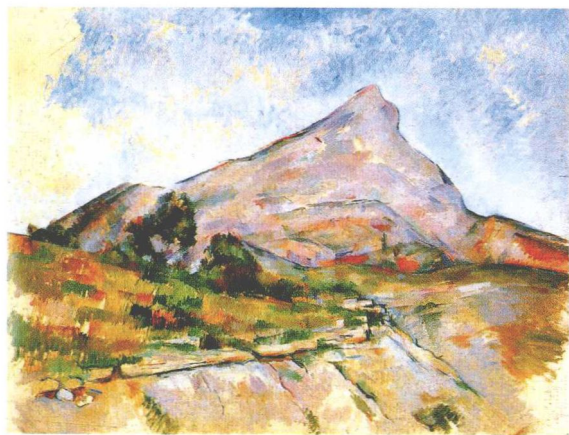

图 1-1-4

图 1-1-5

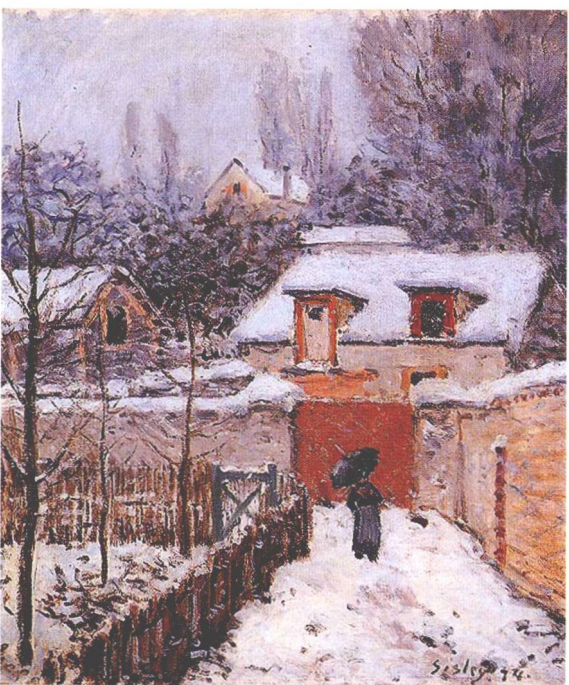

图 1-1-6

图 1-1-7

图 1-1-8

图 1-1-9

1.2

色彩的定义

所谓色彩是色与彩的全称。

色是指感觉色和知觉色的总和,是被分解的光进入人眼并传至大脑时开始生成的感觉,是光物、眼、心的综合产物。而彩是指多色的意思。彩大很大程度上包含着知觉的要素,与知觉相对应。彩多为感性的,是一种色刺激。彩与光的色相对应。要正确认识色彩就要从色和彩这两个方面来把握它。(图1-2-1~图1-2-3)

1.2.1 色彩的产生

有了光才有色,没有了光,色彩就不可能被感知,也就没有了颜色。

1. 固有色

一般来讲固有色指正常日光下,物体呈现出来的自身的颜色。不过这种说法只是相对而言,因为任何物体的固有色都是对光源色吸收和反射而形成的,同时还受到不同光源色及环境色等的影响,所以没有绝对的固有色。

2. 光源色

指正常的投射光的色,物体表面在直接照射下,受光部分在多数情况下会发生色彩变化,反映出与投射光有关的颜色面貌。光源色的表现是营造画面整体色彩气氛的重要因素之一。

3. 环境色

也称条件色,一般指物体受反射光影响显现的色彩,光源色强,环境色明显,光源色弱则环境色亦弱。

图 1-2-2 色谱

图 1-2-3

图 1-2-1

1.2.2 色彩的属性

也称为色彩三要素,分别是:

色相:是指色彩的相貌,是色彩最显著的特征,是不同波长的色光被感觉的结果。(图1-2-4)

图 1-2-4 色相

纯度：是指色彩的鲜艳度，也称色彩饱和度。(图1-2-5~图1-2-7)

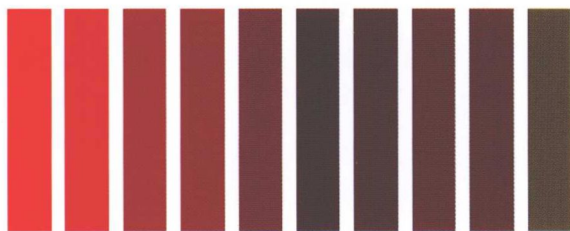

图 1-2-5 纯度

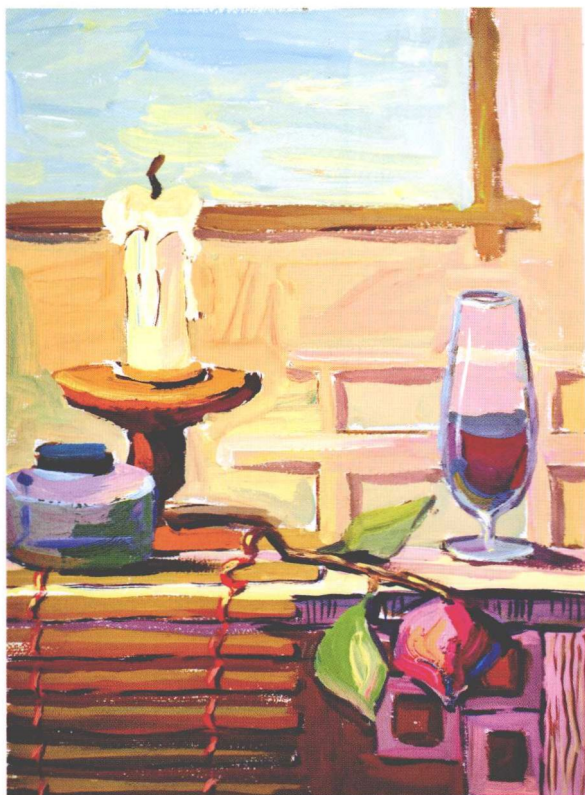

图 1-2-6 纯度 1

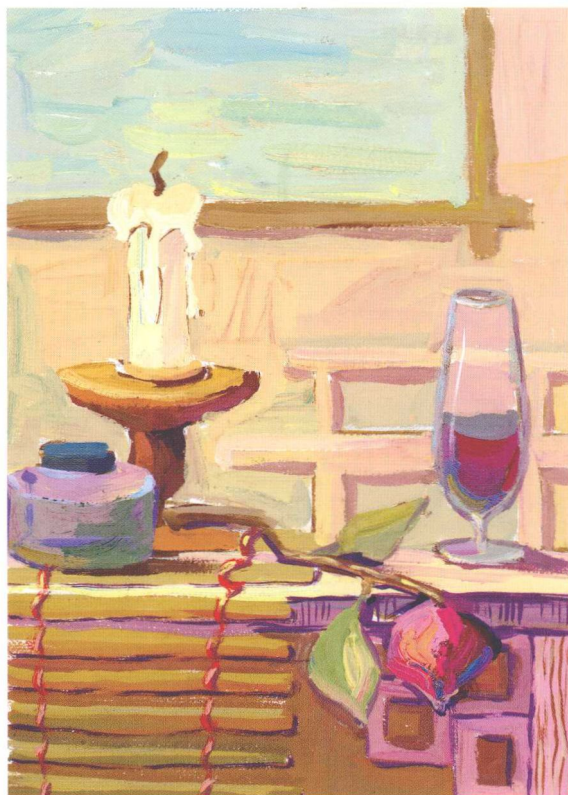

图 1-2-7 纯度 2

知识点笔记：

明度：是指色彩的深浅、明暗，它决定于反射光的强度。任何色彩都存在明暗变化。（图1-2-8 ~ 图1-2-10）

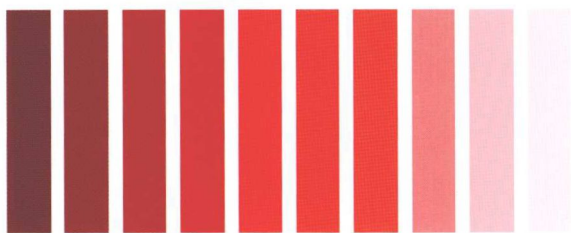

图 1-2-8 明度

图 1-2-9 明度 1

图 1-2-10 明度 2

1.2.3 色环

色环：实质上就是在彩色光谱中所见的长条形的色彩序列，只是将首尾连接在一起。（图1-2-11）

基色：是最基本的颜色，通过按一定的比例混合基色可以产生任何其它颜色。

次生色：为了建立色环，下面我们希望了解通过混合任何两种邻近的基色获得的三种颜色。这些颜色即次生色：青、品红和黄。

三次色：建立色环的最后一步是，再次找到现已填入色环的颜色之间的中间色。

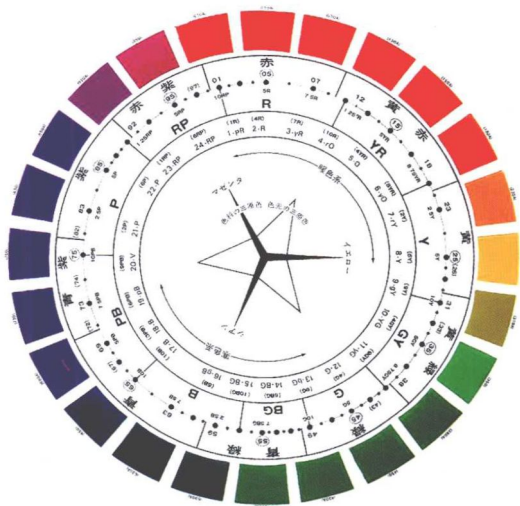

图 1-2-11 色环

相似色：是指在给定颜色旁边的颜色。

互补色：也称为对比色。互补色在色环上相互正对。

1.2.4 色彩的分类

根据颜色对心理的影响，颜色分为暖、冷两类色调。我们把以红、黄为主的色彩称为暖色调。把蓝、绿为主的色彩称为冷色调。

1.2.5 色彩常见问题解析

1. 什么是色感？在绘画过程中怎样去把握“色感”？

色彩根据不同的情况对于种类、属性、色系等分类各有不同。色彩对人的心理产生重要作用，不同的年龄、性别、风俗习惯，对色彩的喜爱不同。那么对于“色感”，我们怎样把握？

在我们画设计色彩的过程中，尤其是风景色彩，颜色的丰富程度远大于我们所能表达色彩能力的程度。作画过程中，在写实的基础上，我们更注重自己的感受，对于眼前的景色或脑海中的构想进行主观的处理，感受色彩的丰富性。我们经常临摹的印象派画家的“色点”，就是对于丰富“色感”练习的重要途径。

2. 在设计当中如何理解色调？

在光源色和环境色的影响下，一组景物色彩呈现的总的倾向被称为“色调”。由于光源明度和色彩的差异，色调千差万别，可以从三个方面来把握画面的色调：（一）从色调上可分为冷色调、暖色调；（二）在明度上可分为亮色调、暗色调，亮色调；（三）在色调上可分为红调子、蓝调子等。

在学习色彩的过程中，尤其是风景色彩，总会强调色调的重要性，黄紫色调、红绿色调、蓝橙色调，等等。色调是色彩画面是否统一和谐的一个标准。色彩画面的整体性，取决于画面的色调是否统一。

3. 设计色彩有什么学习方法？

设计色彩的学习，在构图问题解决之后，最重要的是画面的色调。在统一的色调下色彩丰富多变，明确地描述画面的时间地点，画面中也要注意对场景描述时个人的情感的表达。

4. 如何从大师色彩作品中获取色彩信息？

临摹大师色彩作品并不是盲目地从中提取颜色，而是要感受大师色彩所描述的场景，感受作者对画面的时间地点的描述方法，沁入的感情，以及对画面的色彩感觉。当我们理解大师的色彩的原理，同样能将方法用于自己的绘画中。

5. 如何把握设计色彩的得分点？

1) 画面的构图是否合理，画面形与色的整体构成如何。

2) 画面的空间透视关系是否合理，物体形体比例关系是否协调。

3) 画面的形色结合，与总体色彩关系，色彩调子是否和谐。

4) 对画面的总体控制能力，以及表现手法与技法有没有体现出一定的或独特的审美情趣与个性。

6. 设计色彩中颜色“生”的问题如何解决？

刚开始学习色彩时我们还对色彩的属性，颜料的调合关系等不甚明确，还有些盲目，觉着自己的画作表现出来都很生硬。但是不用着急，这是每个学生都会遇到的问题。临摹是我们学习色彩的第一步，学习优秀作品是怎么样去描述物体的，用哪些颜色相融合可以得到哪些颜色，表现哪些感觉。随着练习的增多和我们对颜料特性的了解，慢慢会有一些体会，久而久之画面中的色彩也会越来越协调。

知识点笔记：

1.3

色彩画面解析

色彩画面解析(图1-3-1~图1-3-10)

图 1-3-1

在细部构造的刻画上,首先要看其所处画面中的位置,根据其景深进行适当地刻画,越靠近越刻画画面,越远则刻画越少。

注意画面中大的冷暖关系,如外暖,则对接近光源的地方冷暖的对比关系应处理得更加强烈。

在远景刻画的处理上,他度的处理是很重要的。如果画面中的物体,其刻画的不明确,则景物的表现是模糊的。他度的处理,应以近景降低,但不行脱离画面。如果是建筑类色彩的刻画,一定要注意不要忽略物体块面的刻画。

光影的刻画在空间色彩中是最重要的一环。好的光影关系,可以使画面空间的表现出来。在刻画光影上,要注意他度,一定不要离开暗部,与亮部的交界处也要处理得明确干净,切忌模糊不清。

中景物体的光影关系,要刻画得丰富,并且与物体本身颜色相协调。物体本身如果具有多个体面,要注意体面之间的颜色对比,尤其是冷暖的色彩倾向问题。

观察远处景物的表现,要认识到,只有当物体才能看清时,才能刻画。要认真对待他度的处理,远景的刻画,将很精致,但是一定要处理得清晰,体积与颜色的关系,高对比度,是那些优秀作品的特点。

在前景的刻画上,要大手笔,如外暖,则外暖关系,冷暖关系,以冷暖对比,保证其在画面中的主体位置。由于离观察点最近,所以其他度一定是画面中最高的。保证以上三点的关系,才能让其成为画面的点睛之笔。

图 1-3-2

注意小场景的空间结构变化，平立面的色彩关系区分，冷暖的变化等。就算是再小的场景也会存在空间关系的塑造。自然也就存在评卷的得分点。

主体物都不需要用太多的笔墨，大多反而容易变幻莫测。如果主体物有些细节的地方，可以多花些功夫在这些地方，展现考生本身的刻画能力。

主体物本身色彩体块和塑造不仅仅是明暗关系的塑造，在这些地方，展现考生的色彩体块能力，才能在考试中取得高分。

前景的主体物，注意用颜色去塑造它的体块与质感，注意画面中的冷暖关系变化，不单是个体的，同时也是画面整体的。对于局部刻画的同时也要注意是否符合其所处画面中的位置。

如果题目是小场景，首先可以尽量在小场景的处理同时可以增添一些远景的处理，丰富画面空间的同时也展现考生的空间意识。这样的试卷会让评卷老师眼前一亮。

在小场景的设计色彩处理上，可以适当加入一些暖色，避免的丰富程度，也可以用冷暖对比等技法，让其变化丰富并且明显。设计色彩不怕画花，就怕没有颜色的平板。

质感处理上，应该更加讲究。用色彩去刻画物体的质感，更重要的是冷暖的运用，切记不用过多的视觉暗示。